Entrevista a Israel Martínez

Esta entrevista es parte del proyecto 'Archivos y anarchivos artísticos de Aguascalientes: Memoria cultural como bien público y bien común', de Argel Camacho y Luis Álvarez Azcárraga.[1]

[transcripción hecha a partir de los subtítulos generados automáticamente en YouTube[2]]

Fecha: 9 de septiembre de 2023

Lugar: Universidad de las Artes (junto a donde se encontraba el d.u.d.a.), Aguascalientes, Ags.

Luis Álvarez (entrevistador):

Listo entonces voy a estar este… Bueno pues muchas gracias Isra por estar aquí en esta entrevista.

Bueno estamos ante Israel, Luis Israel Martínez. Voy a este a introducirte rápidamente, pero tú cuenta, no sé, un poco de ti. Israel Martínez es un artista de Aguascalientes, un artista visual multidisciplinario que se interesa por diferentes herramientas, digamos, podríamos decirles, incluso, alternativas de exploración del arte, desde la parte mediática, las herramientas que utiliza él… este, la animación, el video, este… la parte tecnológica del internet y este... y aparte también un aspecto del arte político, de exploración de arte procesal. Aunque... este…

Bueno, mejor dejaré que el nombre su proceso, sus piezas y... este... y nos cuenta un poco de… este...

Israel Martínez[3] (entrevistado):

Pues sí, mi nombre es Isra. No me atrevo como a autodenominarme artista; más bien me pienso como diseñador, que, de hecho, es mi formación, este... En ese... En ese sentido me parece como interesante el pensar más de esa forma, porque creo que también el marco de acción y de trabajo se vuelve más amplio e, incluso... e incluso... justo empieza como a involucrar estas otras disciplinas como de manera más orgánica; e incluso como... como transversal no me parece que desde lo que entendemos como práctica del diseño luego es más más orgánica la manera en la que opera la… la transversalidad de las disciplinas, este... la transdisciplinariedad y eso siempre me ha gustado y siempre me ha parecido

---

[1] Ver: https://sites.google.com/view/archivo-de-arte-aguascalientes/artistas/entrevistas?authuser=0

[2] La entrevista se encuentra en YouTube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=EIMN3gjh0Zw
La transcripción guarda cierta literalidad y naturalidad de la conversación; tomando las pausas, los errores de dicción o las muletillas.

[3] Esta respuesta comienza en el minuto 1:15 de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=EIMN3gjh0Zw&t=75s

como muy interesante. Entonces más bien, en todo caso, me enuncio como diseñador o como un sujeto que hace cosas... este… Sin embargo, efectivamente me he interesado desde hace tiempo mucho por la práctica artística y particularmente por las prácticas artísticas contemporáneas. Un interés que… que me ha llevado como hacer lo que yo más bien entiendo como ejercicios o que más recientemente he estado pensando como... como iteraciones; en justo en este mismo sentido como de ejercicios y de traslape de ejercicios que he estado pensando como en iteraciones y… en una cosa que tendría que ver con el despliegue o la… el desenvolvimiento de los aprendizajes, ¿no? Al final creo que lo que de fondo me interesa más y que creo que tiene que ver mucho con... con el ámbito del diseño y con mi formación como diseñador y con mis intereses personales desde pequeño, pues tienen que ver con eso, con estar siempre aprendiendo cosas, siempre como descubriendo… ¿no? Como... como una curiosidad, pero no en esos términos como rosas o románticos, ¿no?; sino como... como de saber por qué las cosas son de la forma que son y cómo podrían ser si no fueran de esa forma, ¿no? Como mantenerla siempre en esa, en ese juego de dudas... este... y pues sí, más o menos como por ahí creo que van las cosas.

Luis Álvarez:

Muy bien Isra. Bueno, a propósito de tu obra y bueno más que describir toda tu obra o digamos las piezas o el trabajo de diseño que haces, y de explorar el mundo o las cosas y cómo se desenvuelven en el espacio; porque además no solo exploras cosas sino también relaciones y exploras situaciones… este... incluso creo que a lo mejor... este... ya adelantándome un poquito relaciones desiguales entre la autoridad, el gobierno y la población, la ciudadanía o los estudiantes, las estudiantes, etcétera. Tú tenías aquí en... este... en el espacio en el que estamos, que es la Universidad de las Artes. Voy a hacer un plano de la Universidad de las Artes. Este... tú tenías aquí... este... montada una, unas casitas. Bueno, creo que la gente las conocía más comúnmente como casitas. Tú le has llamado de diferentes formas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de esa… esa travesía, esa pieza, esas, esa obra?

Israel Martínez[4]:

Sí, es, es un ejercicio y esto de las casitas... Porque sí, ese fue como el nombre coloquial con el que las abrazamos durante… durante todo este tiempo... este..., para mí eran más bien un instrumento, ¿no? Y digo eran porque hoy ya materialmente no, no existen, ¿no? Pero eran un instrumento que, más bien, a mí me permitía justamente hacer esas exploraciones..., generar como disonancias, también en… en el espacio y en las relaciones,

[4] Esta respuesta comienza en el minuto 5:04 de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=EIMN3gjh0Zw&t=304s

como bien señalas; en las relaciones institucionales, pero también en las relaciones sociales que establecíamos aquí, particularmente en este espacio, cuando estuvieron aquí. En, en las relaciones sociales o socioafectivas que… que establecíamos como miembros de la comunidad universitaria.

El proyecto originalmente surgió… este... por un interés particular que yo tenía por el espacio público al entrar aquí a la Universidad de las Artes. Originalmente mi proyecto tenía que ver con esos procesos, de apropiación del espacio, de resignificación y de reconstrucción del tejido comunitario a partir de de la apropiación del espacio, ¿no? Veía casos específicos ya sucediendo y tenía la experiencia previa de un trabajo o de un ejercicio también; una iteración diría hoy, este... en el... en el Centro de Artes Visuales; y entonces pues justamente en este ejercicio como de iterar y de problematizar nuevamente al respecto de ello, es que surgen estos... este dispositivo o este instrumento.

Comenzamos a construirlo, y digo comenzamos porque recibí de mucha ayuda tanto en su diseño como en su manufactura, este... particularmente de Omar y de César, este... Se propuso por ahí un proyecto con el afán de que no hubiera conflicto en el armado de ellas en este espacio. Se hizo por allá en uno de los espacios atrás de la universidad, junto al taller de escultura, este… y bueno, posteriormente la idea era sacarlas ya a la vía pública, este... en una feria que organizó el Gobierno del estado aquí mismo en… en este... en la administración pasada. Sucede eso, se instala y creo que empiezan a suceder cosas interesantes; porque para mí lo primero importante o relevante era qué sucedería si un sujeto viviera ahí, ¿no?, o sea, asumido así, ¿no? Era una cosa que yo me cuestionaba mucho sobre mi propio trabajo, porque pensaba en si ello no estaría romantizando o siendo simplista con un problema muy grande a nivel social que tiene que ver justamente con las personas en situación de calle, ¿no? Entonces fue que desvié bastante la ruta de esa… de esa vía, justamente porque me parecía que el ejercicio no le hacía en absoluto justicia a la situación social que podía estar emparentada. Pero al mismo tiempo se volvió un ejercicio pues, incluso, como fenomenológico y muy interesante, que tenía que ver con encontrar estrategias para poder dormir en ellas, a reserva de que se podían dar cuenta aquí las personas de seguridad del espacio y pues sacarme de ellas, ¿no? Que la institución no... en absoluto apoyaba la idea de que alguien estuviera durmiendo en ellas y como generar esta especie de dinámicas se volvió como un ejercicio interesante.

Posterior a ello hubo una convocatoria con unas compañeras y compañeros chilenos, este… que vienen al programa de Estudio Abierto organizado por Pilar [Ramos] y por Juan [Vizcaíno], este... y en ese ejercicio… pude participar; y, a partir de la participación en ello, una de las casitas fue desplazada hasta el centro de la ciudad, en la Ex-escuela de Cristo, y ahí me di cuenta de algo muy interesante, porque yo ya no podía estar en dos lugares evidentemente al mismo tiempo; y en realidad la que comencé a ocupar de manera

más activa, sobre todo porque también había otro ejercicio corriendo en aquel espacio… fue el… fue la posibilidad de encontrarme con niñas y niños y generar procesos educativos que fueron así súper enriquecedores para mí, y que creo yo también fueron enriquecedores y disfrutables además para ellas y ellos.

Entonces a partir de eso otra vez empieza a surgir como preguntas sobre... sobre lo que estaba sucediendo, ¿no?... Entonces cuando empieza a suceder esto, al momento que tienen que regresar aquí a las casitas, o bueno más bien que no es que tengan que... no es que tuviera que regresar acá, pero que... que la... la… que el espacio de allá termina, porque el periodo de exhibición concluyó, este… la casita la regreso para acá en una serie de situaciones, me atrevo a decir afortunadas, porque probablemente no hubiera podido regresar esa casita de no ser porque ese día se soltó una tormentota. Para mí eso se ha vuelto parte de un proyecto interesante que también ha sido una línea de trabajo de los últimos dos años que denominó «cosas siendo cosas», y que es esta idea de que las situaciones del mundo y las cosas que se presentan en el mundo; no todas ellas pero algunas de ellas, nos interpelan y nos hacen preguntas, ¿no? Pienso en ello como, no en términos místicos, sino más bien en términos dialógicos; es decir los objetos del mundo las situaciones del mundo dialogan con nosotros, nos hacen preguntas y entonces nos invitan o nos… nos obligan, incluso, en ocasiones a hacer cosas.

Entonces sucede eso, se suelta la tormentota y aprovechamos evidentemente la tormenta o que no había nadie supervisando este espacio para volver a introducir la casita que ya no estaba aquí. Al hacer eso una de ellas trae una carga importante ya con un matiz abiertamente político este... que… que tenía que ver con este espacio directamente. Eso causó, pues, la incomodidad de las autoridades de FICOTRECE y comienza… comienza a haber como, creo yo, una serie de tensiones. Esas tensiones, desde mi óptica y, a partir de la revisión de todos los registros que surgieron en todo este tiempo, me parece que se acentuó con un juego de los niños que sucedió en el centro de... digo en la Galería de la Ex-escuela de Cristo, porque allá sin miramientos las niñas y los niños se atrevieron a rayar la casita, ¿no? Y eso era muy interesante porque la que yo había dejado aquí se mantenía, pues, limpia, pulcra, este... como una cosa que estaba ahí para ser vista pero no para ser tocada; mientras que la otra, en ese juego de los niños y las niñas, pues se atrevieron a pintar, a rayarla, a dibujar, a quitarle cosas, a ponerle otras; una cosa así bellísima para mí de su participación.

Entonces, cuando llega esa, esos niños y esas niñas, a la distancia y de manera asíncrona, generan una... generan una provocación para la gente aquí en la universidad; tan es así que al par de días la otra casita comienza a aparecer también ya intervenida, rayoneada; y para mí lo poderoso es ese esas intervenciones; no el hecho de que hayan sido intervenidas, sino lo que contenían esas intervenciones que comienzan a ilustrar y a

manifestar, pues, una serie de situaciones y problemáticas de la comunidad universitaria de todo tipo, ¿no? Por supuesto había cosas como, incluso divertidas y... y entretenidas, era como una especie de chismógrafo, ahí. Pero había otras cosas muy durotas, ¿no?, que tenían que ver con… las condiciones psicológicas y afectivas de la comunidad; con condiciones de violencia hechas por docentes, administrativos, que estaban siendo denunciadas ahí. En algún momento a alguien se le ocurrió poner todo un tablero donde... donde... pues denunciaban a maestras y maestros… particularmente, o la mayoría de los casos maestros, desafortunadamente también cabe decirlo, por tratos machistas, por tratos violentos, por abusos de de autoridad o por abusos de poder; y, pues bueno, estaban ahí quedando reflejados, ¿no? Creo que eso acentuó la... la incomodidad de... de ya no solo de FICOTRECE, sino ahora también de la... de la dirección en turno, ¿no?, y que con la llegada de la nueva dirección, pues eso también se hereda, como muchas otras cosas se heredaron, pues eso también termina heredado, ¿no?...

No obstante, el proyecto sigue creciendo, ¿no?, y en un momento dado, ya no solamente eran las casitas, sino ya teníamos un pizarrón que servía como también, en ese ejercicio que habían propuesto las niñas y los niños, como un ejercicio de provocación para discutir de manera, otra vez, asíncrona y de manera, pues, desregulada. Y sí, por qué no, también de forma anónima, ¿no?; porque había preguntas o provocaciones. Y cuando hablo de provocaciones me refiero no en un sentido como controversial, sino en un sentido de... de buscar, de búsqueda, ¿no?

Y bueno, cuando está este tablero, que genera estos procesos de diálogo; y eso también lleva a la construcción de un nuevo espacio que era un espacio escénico, donde también empiezan a circular y a suceder cosas, ¿no?, como un lugar de encuentro que para mí era muy interesante, a manera de gesto, y cómo... o como de una situación ahí muy... pues… interesante que... que este espacio de encuentro estaba justo al lado de una de estas bancas, una de las bancas que está por acá... esa justamente que vemos ahora. Y… que parecía ser, o al menos así me tocó verlo a mí, que preferían sentarse en ese lugar que habíamos construido, que en la propia banca, ¿no?; y eso a mí me parecía como una situación, otra vez como de «cosas siendo cosas», que... que nos estaba diciendo algo, ¿no?, que había algo importante con ese espacio.

Posteriormente yo tuve que salir de viaje, y dejar de asistir como fervientemente las casitas. Como último gesto nos apoderamos por ahí de unas de unas macetas; y digo no nos apoderamos porque pues había un descuido de FICOTRECE. De hecho ahora que desaparecieron las casitas, también desaparecieron lo que habíamos hecho con las macetas, que se habían vuelto cenicero. Las limpiamos, y otra vez hablo de… en plural porque no lo hice yo solo... Las limpiamos, me ayudó mucho a Omar para ello; las limpiamos... este... y plantamos unos arbolitos que, pues, duraron las semanas que yo

estuve fuera y mientras no tuvimos que sacar las casitas, ¿no? Este… Sucede eso, están las macetas y mientras yo estoy fuera de aquí, este… suceden, creo yo, un par de acciones este… dentro de las casitas que a mí me parece también interesantes, donde a mí me parece que ya hay una apropiación por parte de las y los alumnos sobre el espacio; ya no solo a manera de esta intervención hecha gráficamente, sino que una de ellas la cubren con plástico. La otra, este... uno de los maestros de aquí de la universidad, el maestro Juan [Vizcaíno], justamente, pues… se propone, junto con otros compañeros este... de otra universidad, a intervenirla. Lo hacen; entonces ya hay una apropiación del instrumento para múltiples propósitos y para generar diálogos diversos a los que yo estaba, como, promoviendo o... o pretendiendo, ¿no? Eso también para mí es muy importante, porque entonces diversifican las posibilidades de diálogo y las preguntas se vuelven más amplias… este... que lo que yo pudiera estar planteando.

Desafortunadamente después de ello se intensifica, como los procesos de... de insistencia, por parte de... de la institución, de la coordinación y de FICOTRECE, hasta donde yo tengo entendido, aunque no tengo claridad de ello, este… para que las casitas se salgan. Se generan una serie de procesos burocráticos en medio con tal de que eso no sucediera. Lamentablemente no hay un apoyo de la institución; tampoco hay un apoyo de la coordinación para que esto suceda, y pues, pasando eso, al final, la carta que me lleva a sacar de aquí el... los módulos, este... las casitas; que cabe decir para ese entonces ya era lo que... o era la forma que tenía el d.u.d.a.... este... Cuando sucede esto, pues bueno, lo último que se me avisa es que tengo que sacarlas porque es un periodo vacacional, y que aquí no puede haber cosas de los alumnos mientras sean vacaciones, ¿no? Es un argumento que, a mi gusto, pues es sumamente absurdo; pero bueno, ese es el argumento que se da. Sin más instrumentos para rebatir; y, honestamente, entendiendo que tal vez son esas «cosas siendo cosas», y preguntando nuevas, haciendo nuevas preguntas, lo que, pues, tal vez también inclina que ya, las casitas, lo voy a decir de esta manera, las casitas quieren salir de aquí.

Y afortunadamente hay la posibilidad de incrustarlas en el Corredor cultural [Alameda], y allá se generan dinámicas, también, muy interesantes que llevan a... que llevan al surgimiento... que llevan al surgimiento de La Morgue, ¿no? O más que el surgimiento, porque La Morgue aquí ya existía… a... a un despliegue mucho más activo de La Morgue Galería, donde también suceden cosas muy interesantes allá.

Luis Álvarez:

Este... El d.u.d.a. ¿qué significa?; o sea es un acrónimo, ¿no?; tiene el doble sentido, ¿no?; porque sí... claro... al principio a las casitas les llamaste… este.... tenía un nombre más complejo, más largo.

Israel Martínez[5]:

Sí en un inicio el proyecto tenía el nombre de, 'Estamos aquí...', 'No estamos aquí pero llegamos primero'; y era este juego sobre la ocupación del espacio. Cuando regresan acá, esto también es importante y es... y tiene que ver con la complejidad, que es algo que a mí me ha venido interesando, sobre todo en estos últimos dos años, con el programa de maestría... este... ya como en términos teóricos… A la par de que yo estoy con el proyecto de las casitas, este... y previo a que yo tuviera que hacer ese viaje, este… yo daba clases aquí en una... en una... en una materia de… de la carrera de Danza contemporánea. Esa... esa materia, y el trabajo particularmente con ese grupo, que fue durante todo un año, durante dos semestres, para mí fue así maravilloso en muchos sentidos, ¿no? Se lo dije al grupo, se lo dije... se lo he dicho a un montón de gente. Esa cosa en mí transformó muchas cosas, ¿no? O sea, me hizo tantas preguntas que cambió muchas cosas en mí. Y… una de ellas, que les agradezco bastante este... a todas las chicas y a Chema, este... era que constantemente yo sentía una... una pregunta, ¿no?; sentía que habían ahí preguntas sobre cómo tenía que ser los procesos educativos… Y muchas veces además, dicho sea de paso, utilizamos el espacio de las casitas, que después vino a convertirse en el d.u.d.a., como un espacio para discutir cosas comunes; como un aula, pues, un aula que entendíamos como un aula o como un espacio siempre abierto.

Que hago el paréntesis, lo utilizábamos en las primeras ocasiones, sobre todo porque había una mala planeación administrativa sobre el uso de los espacios de la universidad, que empalmaba… tal cual empalmaba dos materias y que nos obligaba luego a, pues... buscar un espacio para tener nuestra clase, ¿no?, de manera quizás más cómoda… Cuando esto sucede y encontramos que las casitas era un espacio cómodo, pues venimos a hacerlo acá… y… en este proceso donde se acrecenta la atención, este... con la institución para que… este... permanecieran las casitas o comienza, más bien, creo que es cuando… creo que esta intensificación de la insistencia de ellos detona una tensión que se vuelve constante a lo largo de los siguientes meses; pero cuando esto empieza a suceder el primer argumento que monta, en este caso pareciera ser sí, FICOTRECE, aunque yo no tengo ninguna información oficial, yo lo sé porque me lo mencionó la coordinación… y meramente como una mención... Este letrero que venía cargado desde allá, pues les pesa mucho, ¿no? Y a partir de una sesión de trabajo dentro de la clase con el grupo de danza, surge… la necesidad de pensar en ese espacio como un lugar educativo, y... y me hacen muy evidente algo que... que para mí había sido interesante en la galería, y cuando yo les platico de ello, ellas me hacen evidente (y por eso lo agradezco

[5] Esta respuesta comienza en el minuto 20:51 de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=EIMN3gjh0Zw&t=1251s

tanto, particularmente eso), me hacen muy evidente que ese es un espacio educativo, y un instrumento para la educación. Es de ahí de donde surge este juego de palabras del d.u.d.a., que es el Departamento Universitario para el Despliegue Artístico-Imaginativo.

En ese ejercicio de cambiar su denominación, no solamente surge la idea de que, este... de que tenemos físicamente un espacio educativo; sino de que ese espacio educativo, en términos materiales, es la representación y la materialización de... de un aparato para-institucional que nos permite empezar a establecer una relación institucional o de carácter institucional frente, pues, a la estructura de autoridad, ¿no?... a la estructura que ejerce la autoridad… Y eso... eso para mí es interesante porque entonces el d.u.d.a. no es esa cosa material, y por eso he insistido tantas veces que el hecho de que hayan sacado las casitas de aquí, pues no desvanece el d.u.d.a. El d.u.d.a. es ese aparato para-institucional con el que estamos encontrando formas de relacionarnos con la institución y también de solucionar cosas; o bueno, no sé si solucionarlas, pero por lo menos problematizar y... y hacernos como... como personas, de cosas que la institución no nos está facilitando, ¿no?; como en su momento fue un espacio, ¿no?; como un espacio, por ejemplo, para el Primer Encuentro de Performance Imaginativo, que tuvimos, ¿no?, ya en... a finales del semestre pasado; y que se ha mantenido, cada mes, mes con mes, llevándose a cabo, ¿no? Por cierto que, pues, estaremos programando ya el siguiente, ¿no? Ahorita ya vamos en... ya vendrá el cuarto Encuentro de Performance Imaginativo, y justamente, pues, se ha mantenido en este ejercicio a partir del trabajo del d.u.d.a., como... como un ejercicio que emana de las necesidades que la propia institución nos va presentando; pero que parecen, o no estar interesada en resolver, o no estar interesada… o no tener siquiera la capacidad para resolverlas, ¿no?

Luis Álvarez:

Bueno, hay un montón de cosas que decir del proyecto del d.u.d.a. este... y de la Galería la Morgue, ya en su última... bueno, cuando estuvo, o está, pensando en que la materialidad, pues, no destruye el proyecto, ¿no?; al contrario, es como lo modifican, lo cambia; pero, quería, este... llegando al tema de los archivos y de la documentación, este... ¿qué tan importante y cómo ha sido tu trabajo de documentación-archivo?, ¿qué relevancia ha tenido en el proyecto? y ¿cómo lo trabajas?

Israel Martínez[6]:

Creo que ahí hay un proceso interesante que ha surgido a partir de los últimos 10 años… cuando... cuando yo participé en el Centro de Artes Visuales, en alguna ocasión Rolando

[6] Esta respuesta comienza en el minuto 27:32 de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=EIMN3gjh0Zw&t=1652s

[López] me decía, ¿y estás documentando todo esto?; me cuestionaba mucho sobre eso, ¿lo estás archivando?, ¿lo estás documentando? Yo le decía: "no, para mí no es interesante, para mí no es importante, no quiero que quede registro de esto, no quiero que quede nada, ¿no? O sea, lo que quiero es que suceda aquí y ahora." Y mi postura un poco en ese momento era esa, ¿no? No obstante, de todos modos yo, este... sí tomaba algunas fotos que se iban a Instagram, porque particularmente esa red social siempre me ha parecido como… un espacio divertido para… para almacenar... como una especie de diario, ¿no? Creo que tiene esa cualidad, sobre todo al tener este carácter como tan lineal. Me parece como este juego de diario, e incluso muchas veces, cuando he tenido la fortuna de que me inviten a algún espacio a platicar de alguna cosa que he hecho, a veces incluso no preparo presentación y lo que hago... o sea sí la preparo, pero no preparo material de presentación, este... sino que… sino que más bien utilizo la misma fila de Instagram, y ahí mismo voy escroleando, ¿no?, detectando "¡Ah!, esta imagen es de esto y se vincula con esto, y sucede mientras está sucediendo esto", porque también me parece muy interesante cómo va estableciendo simultaneidad con... no sé, de repente subo pedazos de textos que estoy trabajando, revisando. Entonces eso, se vuelve como una especie de diario fotográfico, este... Y... Y a lo que voy con todo esto; porque parece que le estoy dando la vuelta, pero no. A lo que voy con todo esto es que, de esa primera etapa o de esos primeros momentos, ahí había un archivo que yo... del cual yo no era como muy consciente, ¿no? Me parecía, más bien, una cuestión como divertida o entretenida, pero no relevante.

Hoy pienso más en ello y no necesariamente me arrepiento, porque gracias a... a ese… a esa situación es que hoy tengo registro de aquellas cuestiones y puedo pensarlas desde otro lugar. Gracias a esas imágenes o a esos registros… pero también la cuestión es que, a partir de darme cuenta de ello, me he dado... sobre todo a partir de ver a otras personas, o sea... ver... ver, por ejemplo, el trabajo de Bere [Cortés], ver el trabajo de Argel [Camacho], ver el trabajo de Ali[cia Cruz]; para mí ha sido, así fundamental; ver el trabajo de Pachón, de Antonio Palacios, este... ha sido así importantísimo y relevante. Ver el trabajo también de Rolando [López]; porque empecé a reconocer que en ese ejercicio de documentar y de categorizar lo que están documentando, y de organizar, y de tener visibilidad clara de dónde están las cosas, les estaba permitiendo un diálogo atemporal, que… que yo solo estaba teniendo con esas imágenes de las redes sociales, ¿no? Entonces ese diálogo atemporal les permitía ser críticos y críticas consigo mismos y mismas, y les permitía también encontrar nuevas estrategias y no reproducir las mismas, ¿no? Ser conscientes, pues, de esos pequeños procesos de incidencia que estaban generando; y, a partir de esos procesos, pues, ya sea replicarlos, revertirlos, discutirlos, cuestionarlos, retrabajarlos; y como lo decía hace un momento, iterar sobre ellos, ¿no?

Entonces me he vuelto, creo yo, más consciente sobre la importancia de hacerlo, a partir, sobre todo, honestamente, del diálogo con... con ellas y ellos; a partir de verles. O sea yo... de verdad son personas que admiro así, enormemente, este... que les tengo un afecto importante, porque... porque me han enseñado muchas cosas, ¿no? Y muchas de ellas seguramente ni siquiera de forma intencionada por ellos, ¿no?; no como algo que me hayan querido enseñar, sino que el verles, justamente el ver su archivo, me enseñó, me ha enseñado muchas cosas; no solamente de cómo trabajar, sino... sino de aquello que ellos están visualizando, ¿no? Y pues eso, ¿no?, así es como empieza a surgir con un trabajo como más puntual.

Hoy mi interés también está en esas otras formas de construir archivo, ¿no? Particularmente ahorita, en términos formales, estoy muy interesado en la fotogrametría; me parece que ahí hay una cualidad interesante para... para explorar la materialidad de los… del archivo, ¿no?; o el registro de esa materialidad. Me parece como muy relevante, porque creo que, si bien pareciera ser la lógica del video, la lógica de la fotografía, la posibilidad de, más o menos experimentar el video a partir de, por ejemplo, no solo una interfaz bidimensional, como es la pantalla, sino de un visor de 3D, digo de un visor de realidad virtual o de un visor de realidad aumentada, pues nos permite experimentar otras cosas de ese objeto archivístico, que también creo es relevante, ¿no? Y que a lo mejor en nuestro contexto suena como muy innovador, pero pues no, la realidad es que en el primer mundo eso ya viene sucediendo hace décadas. Este... Entonces creo que ahí hay un ejercicio importante que vale la pena tener en cuenta... Por supuesto el video, por supuesto el audio… Y por supuesto procesos más tradicionales, como el propio dibujo, ¿no?;
el dibujo como un ejercicio de archivo también están ahí. No lo... no lo ejerzo mucho porque no estoy tan interesado como en la técnica; pero… pero hay algo ahí yo sé... que reconozco que es valioso, ¿no?; el dibujo como archivo, no... no como pieza para ser admirada o observada; igual que el caso de la pintura, sino más bien como... como procesos de construcción de objetos que luego se volverán parte de un archivo, ¿no?, y de la historia de lo que somos y de lo que estamos haciendo aquí. Que me parece relevante porque en ese ejercicio de darnos cuenta qué hicimos o qué hacemos, pues también nos daremos cuenta de… de qué tan coherentes fuimos con lo que decíamos que... que nos interesaba, o que... o por aquello que decíamos que... que peleábamos o buscábamos, ¿no?

Luis Álvarez:

En ese sentido, y conectándolo con esto último que mencionas, de... el archivo muestra muchas cosas, ¿no?; incluso a veces cosas que no nos damos cuenta, este... pero y bueno, y la intención de incluirte en este… en esta investigación y en este proyecto que tiene... es digamos una de sus primeras fases, este… era por la intencionalidad del archivo que tú

tienes, de la documentación que haces, y este... y las cosas que registras; y, bueno, y los... y a personas que has mencionado, como Argel [Camacho], Alicia [Cruz], este… a Antonio Palacios, a Rolando [López], este... también Berenice [Cortés]... también... tienen una intencionalidad cuando registran, que a lo mejor no se corresponde al del archivo tradicional institucional. En ese sentido ¿qué sería?... ¿cómo dirías que es lo que tú registras, documentas?, ¿qué es lo que contiene tu archivo?, si lo pudieras como... como verbalizar. Aparte de obras... A lo mejor, porque a lo mejor uno pensaría, pues, el registro de piezas, ¿no?, pero en tu caso qué es lo que tú...

Israel Martínez[7]:

No, creo que me gusta la idea de registrar sucesos. Incluso ahora con La Morgue, en varias ocasiones se ha hecho el señalamiento, lo concedo, o sea creo que tienen razón, que hay que mejorar, por ejemplo, el proceso de audio, ¿no?, este... o el registro de audio, no el proceso sino el registro de audio, que hay que mejorarlo. Pero hay una cosa que me mantiene como en tensión con ese comentario, que es que el audio ambiental, o sea el que pase alguien por aquí hablando, el que... este... el que se oigan las patinetas, por ejemplo, ahora en este momento; bueno no sé si se registra, pero que se oiga eso, me parece como muy importante y muy interesante porque da contexto a lo que está sucediendo [los autos ahí...]... los autos en la Alameda... o sea creo que eso, en cuatro o cinco años, donde lo mejor haya una reconstrucción de la urbe, que eso sabemos que pasa con cada administración, esos audios y esos videos donde se ven los coches atravesándose, pudieran ser interesantes.

Entonces para mí es como relevante pensar en el registro del suceso y no en el registro del objeto. Y por eso lo de la fotogrametría me parece como un problema interesante porque, por un lado pareciera que es el… es al final el objeto no lo que estás registrando; pero pienso sobre todo en la última fotografía que hicimos desde La Morgue, que es una... justo, lo que el objeto resultante de la pieza de Edgar, este… entonces hay un registro del ejercicio performático a partir de la pieza y más bien esa pieza, que se ve perfectamente en la documentación de video, termina acompañando como ese todo, ¿no? Entonces es, otra vez, esta idea del instrumento, como siendo instrumento para que en el futuro, otras personas o nosotras o nosotros mismos, podamos enfrentarnos a ello, casi como si lo pudiéramos otra vez vivenciar; como si pudiéramos revivir el suceso, y desde esa y... de ese revivir el suceso y encontrar como… ese revivir el suceso desde una óptica distinta, es como si fuéramos otra persona volviendo a vivir nuestro pasado; no sé… hay una cosa ahí que me parece como muy interesante que... que... y muy importante que tiene

[7] Esta respuesta comienza en el minuto 35:57 de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=EIMN3gjh0Zw&t=2157s

que ver con con la vivencia y no necesariamente con... con una observación pasiva, sino con la posibilidad de revivir el archivo, ¿no?; de concatenar cosas, ¿no?; no solamente como de decir "Ah, es que... este... esta es la fotografía que… que ahora con lo que está sucediendo, ¿no? Esta es la fotografía del ejercicio que… se hizo asambleario, ¿no? este... de manifestación asamblearia"; sino lo que me parece interesante, particularmente en una que tengo ahí del periódico, que... que logré conseguir, este… me parece muy bonito ver las tres fotografías que acomodaron y el texto, que puedo no estar o sí de acuerdo con lo que dice el texto o con la interpretación que se hizo, pero otra vez, eso, el juego que hace eso, me parece así importante; y luego el juego que hace eso con el resto de las notas periodísticas. O sea, el archivo no se vuelve solamente la nota que... que hablaba de eso, o las tres fotografías y el texto, sino lo interesante es todo el periódico. ¿Por qué? Porque el periódico ilustra que al mismo tiempo que eso estaba sucediendo, el Instituto Cultural estaba promoviendo una serie de actividades, este... el mismo día, ¿no? O que al mismo tiempo que estaba sucediendo eso, en la nota policiaca que estaban sucediendo asesinatos, ¿no?

Creo que eso es... es relevante porque, otra vez, nos coloca en un lugar que nos permite pensarnos en el futuro, pero de una manera como muy… como muy, este... consciente, ¿no? O sea, como que nos va a permitir tener instrumentos para articular una... una comprensión de lo que está sucediendo en ese momento. Y esto último para mí tiene mucho que ver con algo que he estado planteando, sobre todo justamente a partir del programa de Maestría [en Arte Contemporáneo], que tendría que ver con el con la actitud contemporánea. Esta idea de que el sujeto contemporáneo, o lo que entenderíamos como una actitud contemporánea, pues es ese sujeto que tiene la cualidad o pretende la cualidad, porque tal vez no la tenga, pero pretende la cualidad de poderse salir de su tiempo, observarlo y luego regresar para incidir en él. Creo que el tener todos estos instrumentos en el... en el futuro y por supuesto en el presente de lo que ya tenemos, este... nos permite generar esos procesos, ¿no?, como salirnos de nuestra línea de tiempo y decir: a ver, ok, el director actual de… de… del Instituto Cultural está aquí, pero está aquí porque si yo me salgo y empiezo a observar lo que hay en archivo, veo que hay una serie de sucesos que lo pusieron en ese lugar, ¿no?; y... y en ese mismo sentido no solamente a él, sino a mí. Hay una serie de sucesos y circunstancias, incluso muchas de ellas de carácter personal, y de ahí también la relevancia del archivo personal, este... que me tienen en este momento aquí y en las circunstancias que estoy... que por las que estoy aquí y entonces que también me exigen me demandan, pues, ser congruente con esas circunstancias, y con las exigencias que... que... que... que pretendo hacer, ¿no?

Yo creo que el archivo es una cosa muy fuerte y por eso admiro a quienes lo hacen como de manera tan contundente, particularmente a Ali[cia Cruz] y Argel [Camacho], de

quienes hablábamos hace un momento, para mencionarlos a ellos, este... por eso me parecen tan admirables particularmente ellos dos su trabajo, porque me parece que su trabajo les exige tanto, y al mismo tiempo son correspondientes con esa exigencia, ¿no? Entonces un poco va desde ahí, ¿no?; o sea ese aprendizaje tiene que ver con eso que también vemos, ¿no?

Luis Álvarez:

Pues muchas gracias, seguramente esta charla va a continuar, porque me parece que nos quedamos cortos en muchas cosas, pero creo que también es importante como poder darle un respiro a esta información y conectarla con... también lo que nos dé Alica [Cruz], Argel [Camacho]... lo que nos comparta... Bere [Cortés]. Y seguramente más adelante también buscaremos a Rolando [López] con todo lo que hizo de archivo con el Museo Guggenheim, lo que sigue haciendo y otros archivos que hay aquí. Incluso con... conectarnos con lo que hace el archivo institucional... sí, claro particularmente con Calíope que también le interesa el archivo en todas las dimensiones, no solamente el institucional.

Israel Martínez[8]:

Sí yo... Perdón, así rapidísimo, yo creo que en ámbitos institucionales es también interesante porque se cuelan cosas... cosas de las que luego pretenden ocultar, terminan coladas ahí y otra vez desde la historia, desde el pasado nos empiezan a hablar. Yo justamente me tocó ir con Calíope, este... hace ya meses, ahí al Archivo y me prestaron el… las piezas de gráfica, ¿no?, para verlas y me parecía muy interesante como en la práctica de la gráfica, de ese momento, particularmente entre los 60s, 70s, ya a finales de los 70s se iba agotando; pero era muy bonito ver cómo había una vena comunista ahí muy activa, ¿no? manifestándose. Y eso a mí me parecía muy relevante, porque hablaba de la condición histórica del país; pero hablaba también de la condición histórica local. Y habría que ver, otra vez nos hace preguntas, habría que ver por qué se apagó, si... digo, si tiene sentido, ¿no?, que se haya apagado, ahorita no lo vamos a enjuiciar, pero justamente, ¿no?, hacer esas conexiones con
el presente; porque dos o tres nombres de los que estaban ahí, pues, todavía circulan entre nosotros, ¿no?, este... entonces ahí hay cosas como muy bonitas del archivo, ¿no?

[8] Esta respuesta comienza en el minuto 43:25 de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=EIMN3gjh0Zw&t=2605s